

z h o n g g u o g u d i a n m e i x u e s h i

陈望衡 著

韻

美

/ 上卷 /

中國古典美學史

逸

味

游

任天旋

氣

高志

小松

李

興

王

妙

创新提炼中国古典美学完整体系 清晰梳理中国古典美学光辉历程

准确揭示中国古典美学伟大精神 大力弘扬中国古典美学优秀传统

江苏人民出版社

本书对中国古典美学发展各个阶段重要的美学思想及其代表人物，都做了翔实介绍，书中还特别分析了在中国文化史上有着重要影响的先秦儒道阴阳诸家及汉代经学、魏晋玄学、隋唐佛学、宋明理学、清代朴学对美学的影响。从范围来看，诗歌、绘画、书法、音乐、戏曲、小说、建筑、园林等诸种艺术美学，本书都做了清晰的梳理。某一历史阶段代表性艺术，本书有重点评论。对于中国古典美学中的“美”“妙”“味”“兴”“游”“神”“气”“韵”“逸”等重要范畴及“言志说”“缘情说”“兴寄说”“美刺说”“妙悟说”“神韵说”“境界说”“诗史说”等重要学说，本书都做了源流上的梳理，并概括其要义。最为重要的是，本书独创性地提炼出完整的中国古典美学体系，即以“意象”为基本范畴的审美本体论系统，以“味”为核心范畴的审美体验论系统，以“妙”为主要范畴的审美品评论系统，真善美相统一的艺术创作理论系统。本书还总结出中国古典美学五大传统，即乐天忧世、崇阳恋阴、尚贵美仙、自然至美、中和为美。

全书行文精当至妙，深入浅出，不仅于美学、哲学、文学、艺术专业工作者是一部不可忽视的重要参考著作，而且于一般的读者，也是一部了解中国传统文化的优秀著作。

陈望衡 著

——
/ 上卷 /
——

中国音乐美学史

贵州师范学院内部使用

▲江苏人民出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

中国古典美学史/陈望衡著. — 南京: 江苏人民出版社, 2019. 3

ISBN 978-7-214-21854-4

I. ①中… II. ①陈… III. ①美学史—中国—古代
IV. ①B83-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 051835 号

书 名 中国古典美学史

著 者 陈望衡
责任编辑 卞清波
责任校对 康海源
装帧设计 刘葶葶
责任监制 王列丹
出版发行 江苏人民出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
出版社网址 <http://www.jspph.com>
照 排 江苏凤凰制版有限公司
印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司
开 本 652 毫米×960 毫米 1/16
印 张 86.25 插页 4
字 数 1359 千字
版 次 2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-214-21854-4
定 价 198.00 元(上下卷)

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

贵州师范学院内部使用

目 录

绪论 中国古典美学体系	/ 001
第一节 以“意象”为基本范畴的审美本体论系统	/ 001
第二节 以“味”为核心范畴的审美体验论系统	/ 003
第三节 以“妙”为主要范畴的审美品评论系统	/ 009
第四节 真善美相统一的艺术创作理论系统	/ 013
第一编 中国古典美学奠基期	/ 021
第一章 老子的美学思想	/ 026
第一节 美的哲学	/ 027
第二节 审美理想	/ 034
第三节 审美心境	/ 044
第四节 审美范畴	/ 054
第二章 孔子的美学思想	/ 059
第一节 仁学与美学	/ 060
第二节 善与美	/ 065
第三节 文质彬彬	/ 069
第四节 中和之美	/ 072
第五节 “游”和“乐”	/ 077
第六节 兴观群怨	/ 082
第七节 礼乐传统	/ 084

第三章 庄子的美学思想	/ 090
第一节 美论(一):“天地有大美而不言”	/ 091
第二节 美论(二):“厉与西施道通为一”	/ 095
第三节 美论(三):“德有所长而形有所忘”	/ 097
第四节 美感论(一):“逍遥游”	/ 099
第五节 美感论(二):“心斋”	/ 102
第六节 美感论(三):“坐忘”	/ 104
第七节 美感论(四):“物化”	/ 107
第八节 艺术论(一):“言”与“意”	/ 111
第九节 艺术论(二):“道”与“技”	/ 113
第十节 艺术论(三):功利与非功利	/ 116
第四章 孟子的美学思想	/ 119
第一节 美的本质(一):“牛山之木尝美矣”	/ 119
第二节 美的本质(二):“充实之谓美”	/ 122
第三节 人格美:“浩然之气”	/ 125
第四节 共同美感:“目之于色也,有同美焉”	/ 127
第五节 《诗经》论:“以意逆志”	/ 130
第五章 荀子的美学思想	/ 134
第一节 “无伪则性不能自美”	/ 134
第二节 “由礼则雅”	/ 137
第三节 “相形不如论心”	/ 141
第四节 “不全不粹之不足以为美”	/ 143
第五节 “夫玉者,君子比德焉”	/ 144
第六节 “虚壹而静”	/ 146
第七节 “乐合同,礼别异”	/ 148

第六章 先秦其他诸家美学思想	/ 151
第一节 墨子的美学思想	/ 151
第二节 韩非子的美学思想	/ 155
第三节 公孙尼子的《乐记》	/ 158
第四节 阴阳五行家的“五行”说	/ 161
第五节 《考工记》中的美学思想	/ 168
第七章 《周易》与中国美学	/ 173
第一节 “阴”与“阳”	/ 174
第二节 “刚”与“柔”	/ 178
第三节 “变”与“通”	/ 181
第四节 “神”与“几”	/ 185
第五节 “中”与“和”	/ 188
第六节 “象”与“意”	/ 193
第八章 屈骚美学	/ 200
第一节 君子人格	/ 200
第二节 悲剧命运	/ 205
第三节 发愤抒情	/ 208
第四节 浪漫诗风	/ 212
第二编 中国古典美学突破期	/ 217
第九章 汉代美学（一）：《淮南子》的美学思想	/ 221
第一节 “一”论	/ 221
第二节 美论	/ 223
第三节 形、气、神论	/ 229
第四节 《淮南子》的美学意义	/ 231

第十章 汉代美学(二):儒家美学的新发展	/ 234
第一节 董仲舒的美学思想	/ 234
第二节 刘向的美学思想	/ 247
第三节 扬雄的美学思想	/ 254
第十一章 汉代美学(三):《诗经》诠释学美学	/ 258
第一节 今文经学说诗	/ 258
第二节 古文经学《毛诗序》说诗	/ 265
第十二章 汉代美学(四):屈骚美学的新发展	/ 273
第一节 司马迁:“发愤著书”说	/ 274
第二节 王逸:“引类譬喻”说	/ 277
第三节 汉赋美学	/ 279
第十三章 汉代美学(五):艺术美学兴起	/ 285
第一节 书法艺术的兴起	/ 285
第二节 园林艺术的兴起	/ 293
第十四章 魏晋南北朝美学(一):玄学与美学	/ 299
第一节 以无为本	/ 299
第二节 得意忘象	/ 303
第三节 越名教而任自然	/ 309
第四节 大美配天而华不作	/ 313
第五节 声无哀乐	/ 319
第十五章 魏晋南北朝美学(二):人物品藻与山水赏会	/ 327
第一节 人物品藻——人美的重视	/ 327
第二节 山水赏会——自然美的发现	/ 336

第十六章 魏晋南北朝美学（三）：画论、书论	/ 343
第一节 顾恺之：传神写照	/ 343
第二节 宗炳：澄怀味象	/ 350
第三节 王微：明神降之	/ 355
第四节 谢赫：气韵生动	/ 361
第五节 书论概述	/ 366
第十七章 魏晋南北朝美学（四）：文论（上）：曹丕、陆机、钟嵘	/ 373
第一节 曹丕：《典论·论文》	/ 373
第二节 陆机：《文赋》	/ 378
第三节 钟嵘：《诗品》	/ 383
第十八章 魏晋南北朝美学（五）：文论（下）：刘勰	/ 391
第一节 艺术本体：文论	/ 392
第二节 艺术特质：情采	/ 397
第三节 艺术理想：风骨	/ 401
第四节 艺术想象：神思	/ 405
第五节 艺术结构：隐秀	/ 412
第六节 艺术风格：才性	/ 414
第七节 小结	/ 419
第十九章 道教与中国美学	/ 421
第一节 本体的衍变	/ 422
第二节 主体的演绎	/ 424
第三节 环境的建构	/ 426
第四节 生命的浪漫	/ 428

第三编 中国古典美学鼎盛期	/ 431
第二十章 唐代诗歌美学(上)	/ 435
第一节 青春之美:盛唐与唐诗	/ 435
第二节 陈子昂:“兴寄”、“风骨”	/ 438
第三节 孔颖达:“情志一也”	/ 442
第四节 李白:“天然去雕饰”	/ 445
第五节 杜甫:“转益多师”	/ 450
第六节 白居易:美刺兴比	/ 456
第二十一章 唐代诗歌美学(下)	/ 462
第一节 意象说	/ 462
第二节 兴象说	/ 466
第三节 意境说(一)	/ 470
第四节 意境说(二)	/ 474
第五节 意境说(三)	/ 481
第二十二章 唐代“古文”美学	/ 489
第一节 韩愈(上):“文所以为理”	/ 490
第二节 韩愈(下):“不平则鸣”	/ 495
第三节 柳宗元:“文以明道”	/ 498
第四节 韩柳之后(上):“文”、“道”之争	/ 505
第五节 韩柳之后(下):“气”、“意”之论	/ 509
第二十三章 唐代乐舞、绘画、书法美学	/ 514
第一节 唐代乐舞美学	/ 514

第二节	唐代绘画美学	/ 519
第三节	唐代书法美学	/ 535
第二十四章	禅宗与中国美学	/ 548
第一节	禅宗如何走向老庄	/ 548
第二节	禅宗如何走向审美	/ 553
第三节	禅宗如何走向艺术	/ 559
第四节	禅悟如何走向艺术思维	/ 565
第二十五章	宋词的审美理想	/ 574
第一节	“聊佐清欢”	/ 575
第二节	“吟咏情性”	/ 579
第三节	“以诗为词”	/ 583
第四节	“别是一家”	/ 587
第五节	“清空”、“骚雅”	/ 592
第二十六章	宋代诗歌的审美理想	/ 599
第一节	尚“韵”	/ 599
第二节	尚“平淡”	/ 605
第三节	尚“理趣”	/ 609
第四节	尚“禅味”	/ 615
第二十七章	宋代绘画、书法、建筑美学	/ 626
第一节	宋代绘画美学	/ 626
第二节	宋代书法美学	/ 642
第三节	《营造法式》的建筑美学思想	/ 660
第四节	建筑的体势	/ 671

第二十八章 欧阳修美学思想	/ 677
第一节 “富贵者之乐”与“山林者之乐”	/ 677
第二节 “中充实则发为文者辉光”	/ 680
第三节 “诗穷而后工”	/ 685
第四节 “言不尽意之委曲而尽其理”	/ 688
第五节 “披图所赏,未必得秉笔之人本意”	/ 689
第二十九章 苏轼美学思想	/ 691
第一节 审美人生论:“寓意于物”与“留意于物”	/ 692
第二节 审美境界论:“绚烂之极归于平淡”	/ 695
第三节 审美形象论:“文理自然,姿态横生”	/ 699
第四节 审美创作论:“其身与竹化,无穷出清新”	/ 707
第五节 审美情趣论:“诗中有画”,“画中有诗”	/ 712
第三十章 宋代理学与美学	/ 718
第一节 周敦颐	/ 719
第二节 邵雍	/ 725
第三节 张载	/ 730
第四节 程颢、程颐	/ 735
第五节 陆九渊	/ 739
第六节 朱熹	/ 740
第七节 “天人合一”	/ 753
第四编 中国古典美学转型期	/ 763
第三十一章 元代戏曲美学	/ 767
第一节 价值观念	/ 768

第二节	审美创造	/ 772
第三节	社会功能	/ 776
第三十二章	元代诗画书法美学	/ 779
第一节	元代诗歌美学	/ 779
第二节	元代绘画美学	/ 787
第三节	元代书法美学	/ 793
第三十三章	明代心学与美学	/ 797
第一节	王阳明:心外无物	/ 797
第二节	王畿:顿悟心体	/ 801
第三节	王艮:自然之乐	/ 806
第四节	自然人性	/ 810
第三十四章	明代浪漫主义美学	/ 815
第一节	徐渭:“真我”说	/ 816
第二节	李贽:“童心”说	/ 820
第三节	袁宏道:“性灵”说	/ 824
第四节	汤显祖:“至情”说	/ 830
第三十五章	明代复古运动美学	/ 837
第一节	情为诗本	/ 837
第二节	意象透莹	/ 842
第三节	兴象风神	/ 846
第三十六章	明代戏曲美学	/ 851
第一节	论“本色”	/ 851

第二节	论“传奇”	/ 856
第三节	论悲剧	/ 859
第四节	论表演	/ 864
第三十七章	明代绘画园林音乐美学	/ 870
第一节	明代绘画美学	/ 870
第二节	《园冶》的园林美学思想	/ 881
第三节	《溪山琴况》的音乐美学思想	/ 888
第三十八章	明代小说美学	/ 897
第一节	审美特性论	/ 898
第二节	审美价值论	/ 902
第三节	审美创造论	/ 908
第五编	中国古典美学总结期	/ 915
第三十九章	遗民情绪与清初美学	/ 919
第一节	“厄运危时”与“至文生焉”	/ 920
第二节	“诗之与史相为表里”	/ 926
第三节	“墨点无多泪点多”	/ 931
第四十章	王夫之的美学思想	/ 936
第一节	美之根源论	/ 936
第二节	审美直觉论	/ 939
第三节	审美意象论	/ 943
第四节	情景妙合论	/ 948

第四十一章 叶燮的美学思想	/ 954
第一节 “文运”与“世运”	/ 954
第二节 理、事、情、气、道	/ 957
第三节 才、胆、识、力、胸襟	/ 962
第四节 意象与想象	/ 966
第四十二章 朴学与美学(上)	/ 972
第一节 顾炎武的“音韵”学	/ 973
第二节 王士禛的“神韵”说	/ 977
第三节 沈德潜的“格调”说	/ 982
第四节 翁方纲的“肌理”说	/ 988
第五节 “实证”的美学	/ 994
第四十三章 朴学与美学(下)	/ 999
第一节 袁枚的“性灵”说	/ 1000
第二节 章学诚的“文理”说	/ 1005
第三节 龚自珍的“尊情”说	/ 1012
第四节 桐城派的古文美学	/ 1016
第四十四章 清代小说、戏曲美学	/ 1026
第一节 典型人物的塑造	/ 1026
第二节 叙事技巧的探索	/ 1031
第三节 李渔的戏曲美学(上)	/ 1035
第四节 李渔的戏曲美学(下)	/ 1039
第四十五章 清代绘画、书法、园林美学	/ 1047
第一节 清代绘画美学	/ 1048

第二节	清代书法美学	/ 1062
第三节	清代园林美学	/ 1068
第四节	中国古典园林的美学精神	/ 1074
第五节	中国宫殿建筑美学的终结	/ 1082
第四十六章	清词美学	/ 1094
第一节	朱彝尊：“醇雅”说	/ 1095
第二节	周济：“寄托”说	/ 1100
第三节	陈廷焯：“沉郁”说	/ 1104
第四节	况周颐：“词境”说	/ 1109
第四十七章	刘熙载的美学思想	/ 1117
第一节	“文之为物，必有对也”	/ 1117
第二节	“人饰不如天饰”	/ 1122
第三节	“以丑为美”	/ 1126
第四节	“学书通于学仙”	/ 1129
第四十八章	王国维的美学思想	/ 1134
第一节	美和审美的性质	/ 1134
第二节	美的类型及意义	/ 1139
第三节	悲剧观	/ 1146
第四节	美育论	/ 1151
第五节	意境说	/ 1157
第四十九章	结论（一）中华民族审美基因	/ 1167
第一节	天人合一	/ 1168
第二节	阴阳相合	/ 1177

第三节	礼乐和合	/ 1189
第四节	意象合一	/ 1197
第五十章	结论(二)中华民族的审美传统	/ 1203
第一节	乐天忧世	/ 1203
第二节	崇阳恋阴	/ 1207
第三节	尚贵羨仙	/ 1212
第四节	自然至美	/ 1216
第五节	中和为美	/ 1222
第五十一章	结论(三)中华民族的美学精神	/ 1230
第一节	善美统一(上)	/ 1230
第二节	审美统一(下)	/ 1243
第三节	国家意识	/ 1256
第四节	“家一国”意识	/ 1270
第五节	寓教于美	/ 1283
第六节	奇幻浪漫	/ 1296
第七节	美在境界	/ 1310
附录一	中国古典美学中关于“美”的理解	/ 1325
附录二	中国古典美学史体系的建构	/ 1338
附录三	中国古典美学对全球美学构建的贡献	/ 1349
	《中国古典美学史》跋	/ 1358